

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

USAI
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Facultad de Medicina
Carrera de Musicoterapia

**Sistematización de la interacción vocal
en musicoterapia;
Posibles aportes a la musicoterapia en
Argentina.**

Mercedes Goyheneix
Florencia Grasselli

Tutor : Licenciado Diego Schapira.

Cátedra de Metodología y Estadística:
Gabriela Wagner
Alberto Susco

ÍNDICE

1. AGRADECIMIENTOS.....	1
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
3.1. Estado actual del problema.....	5
3.2. Objetivos de la investigación.....	11
3.3. Preguntas de la investigación.....	11
3.4. Justificación del problema.....	11
3.5. Limitaciones de la investigación.....	12
3.6. Viabilidad de la investigación.....	12
4. MARCO TEÓRICO	13
4.1. Recopilación de bibliografía y fuentes documentarias.....	13
4.2. Categorías a considerar.....	16
4.2.1. Datos biográficos significativos.....	16
4.2.2. Marco teórico.....	17
4.2.3. Población.....	18
4.2.4. Encuadre.....	19
4.2.5. Selección de los clientes.....	20
4.2.6. Medios, Roles y Técnicas.....	20
4.2.7. Evaluación de inicio del tratamiento.....	21
4.2.8. Diseño del Tratamiento.....	22
4.2.9. Dinámica.....	23
5. DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	24
6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	25
6.1. Hipótesis de Investigación.....	25
6.2. Definiciones Conceptuales.....	25
7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	26
8. ENCUESTA A BIBLIOGRAFÍA.....	27
8.1. Diane Austin.....	27
8.2. Lisa Sokolov.....	56
9. CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS TEORICAS.....	84
9.1. Selección de las categorías.....	84
9.2. Cuadro comparativo.....	86
9.3. Resultados del cuadro comparativo.....	92
10. CONCLUSIONES.....	97
10.1. Conclusiones en relación a la hipótesis de Investigación.....	97
10.2. Ideas para próximas Investigaciones.....	99
11. BIBLIOGRAFÍA.....	100
12. ANEXO.....	103

1. AGRADECIMIENTOS

A Diego Schapira, por ser nuestro verdadero Maestro, el cuál nos supo embarcar hacia un mar de conocimiento, guiándonos con su experiencia y calidad humana.

A Gabriela Wagner y Alberto Susco, quienes conforman la cátedra de metodología y estadística, por la dedicación de su tiempo, y sus valiosos aportes.

A Diane Austin y Lisa Sokolov por su disponibilidad para compartir con nosotras sus textos, y responder con tanto entusiasmo nuestras preguntas y dudas.

2. INTRODUCCIÓN

El problema de la tesis nace en función de la relación de las autoras con la voz como cantantes y su experiencia personal a lo largo de estos años, con raíces en la música country, pop, en el jazz y el blues.

El hecho de que el principal instrumento de las autoras sea la voz; el hecho de que el canto las haya acompañado durante su vida como medio de expresión a lo largo de las diferentes etapas que atravesaron, es decir la infancia, la adolescencia y la adultez, les dio la posibilidad de prestarle mayor atención a percibir las diferentes variantes que presenta la voz en relación a su historia y los estados afectivos; la manera en que los estados de ánimo influyen en la voz, la posible relación entre la desafinación y la historia personal, y como lo melódico y sus matices denotan diferentes emociones entre otras cosas.

Parte de lo vivenciado como experiencias propias en relación a la voz y al canto comenzó luego a reflejarse y a tomar consistencia, al ser teorizado y sistematizado durante el período de formación en la facultad. Lo que habían estado haciendo en sus casas intuitivamente en relación al canto, comenzó a tener nombres, a llamarse técnica, a cobrar formas, a descubrir variantes. De esta forma el período de facultad resultó un rico espacio de exploración y descubrimiento en relación a la voz y al canto.

Si bien se vio mucho material en relación al uso de la voz como modo de interacción terapéutico durante la carrera, y mediante la cursada se pudo conocer y probar diferentes técnicas vocales, la percepción que se tenía, era que se habían abierto muchas puertas de las cuales no lograban encontrar una sistematización en cuanto a las técnicas vocales, y su relación directa con los fundamentos teóricos y las poblaciones para las cuales están diseñadas.

Fue en el cuarto año de cursada de la facultad, en la materia de musicoterapia IV, que gracias al Licenciado Diego Schapira, titular de la cátedra, las introdujo a estas dos autoras que se proponen investigar.

Las autoras las impactaron principalmente porque pudieron encontrar mediante los abordajes que las mismas desarrollan dos características que estaban buscando; por una parte abordajes musicoterapéuticos en donde la voz y la improvisación cumplan un rol fundamental y central como medio de expresión y por otra parte, que los abordajes plantearan en forma clara, precisa y sistematizada, fundamentos teóricos específicos de musicoterapia frente a las prácticas de improvisación vocal.

Fue así como, una vez finalizada la cursada de musicoterapia en la Universidad del Salvador y con la tarea de realizar una tesis, decidieron que dado su interés y su historia en relación a la voz, se abocarían a realizar una investigación en donde pudieran explorar y ampliar sus conocimientos sobre abordajes en donde el uso de la voz como interacción musicoterapéutica, estuviera sostenido por

fundamentos teóricos, procedimientos terapéuticos, técnicas, dinámicas, procedimientos de evaluación ...

Es por esto que esta investigación se propone investigar a dos autoras, Diane Austin y Lisa Sokolov, quienes utilizan la voz como modo de interacción musicoterapéutica. Se analizará el material bibliográfico disponible de cada autora, de forma independiente, y se describirá de que manera trabajan utilizando la voz como recurso terapéutico. Las autoras creen que la voz, por ser un instrumento que no requiere de un objeto externo para expresar, sino que surge de nuestro propio cuerpo, como proyección de nuestro yo en el espacio, puede proporcionar información al terapeuta de alto valor simbólico.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Estado actual del problema:

Como fue nombrado anteriormente, el interés por investigar los abordajes centrados en la improvisación vocal, está en relación a su historia personal como cantantes. Es éste interés el que las fue guiando en el transcurso de la cursada de la carrera a leer diferentes autores Argentinos que de alguna forma las introdujo a esta temática. Es de suma importancia entonces que se realice una revisión de lo aprendido en la carrera de aquellos musicoterapeutas Argentinos que realizan trabajos con la voz, y de algunos otros autores que si bien no son musicoterapeutas realizan importantes aportes que sirven como plataforma y como sustento teórico en el trabajo terapéutico.

La intención de exponer estos contenidos consiste en reflejar un panorama de lo que existe y se estudia en la carrera de Argentina en relación al trabajo con la voz, y como forma de justificar los antecedentes que las llevan a querer investigar con mayor profundidad a estas dos autoras, Lisa Sokolov y Diane Austin.

Se remitirán entonces a su formación como musicoterapeutas en la Universidad del Salvador dando cuenta de lo aprendido a nivel teórico por medio de la revisión de bibliografía de autores Argentinos, y de lo aprendido a nivel práctico a través de las materias de técnicas corporales, instrumentales y vocales, las cuales fueron dadas durante tres años de los cuatro que tiene como duración la carrera.

❖ Criterios generales para la selección de autores que fueron estudiados en las materias teóricas y en las materias prácticas (técnicas).

- Que los postulados hayan sido parte de los programas curriculares de los cuales han aprendido durante la carrera.
- Que exista una relación entre sus postulados teóricos, con el uso de la voz como modo de interacción musicoterapéutica, entendiendo lo instrumental y lo corporal, como importantes sistemas de apoyo en la emisión vocal.
- No se tendrá en cuenta si los postulados teóricos presentados por los autores seleccionados están en relación a sus aportes propios o tomados de otros autores.

♦ Criterio específico para la selección de autores de las materias teóricas:

- Autores Argentinos musicoterapeutas que las impactaron por presentar postulados teóricos sistematizados en relación al uso o la evaluación de la voz como interacción musicoterapéutica.

♦ Criterios específicos para la selección de autores y contenidos de las técnicas corporales, instrumentales y vocales.

- Se tomarán aquellos conceptos que sean pertinentes en relación a la temática planteada.
- Se nombrarán aquellas técnicas y ejercicios aprendidos, mas allá de que hayan sido aprendidos sin un fundamento musicoterapéutico que las sustente.

Materias teóricas:

Licenciado en Mt. Diego Schapira:

Creador del abordaje plurimodal en musicoterapia. Entre algunos de sus fundamentos teóricos planteados en su libro "Musicoterapia, abordaje plurimodal" (2007) , considera al ser humano como una unidad biopsicosocial, toma en cuenta la noción de inconsciente; adhiere a la idea de matriz sonora del inconsciente; considera que en el proceso musicoterapéutico se despliegan los mismos mecanismos de defensa que aparecen en un proceso psicoterapéutico analítico; concibe el concepto de transferencia musicoterapéutica y contratransferencia musical; adhiere al concepto de "analogía"; toma en cuenta la consideración de la música como "metáfora", especialmente en la aplicación de técnicas receptivas, y adhiere a la hipótesis de los orígenes musicales y postula los conceptos de Modos Expresivo-Receptivos y de Representación Social Musical.

El abordaje plantea 4 ejes de acción los cuales se ponen en juego en el devenir del proceso musicoterapéutico en relación a las necesidades particulares del paciente y a la población con la que se trabaje.

Estos ejes son:

- El trabajo con canciones
- Las improvisaciones musicales terapéuticas
- El trabajo con la música editada.
- La técnica de EISS

— El trabajo con canciones, incluye la creación, el canto conjunto, la improvisación, la inducción evocativa conciente, la inducción evocativa inconsciente, la exploración del material, la asociación libre cantada, cuestionarios

de canciones proyectivas, un cuestionario social de canciones, la expansión de sentido, el confeccionar un cancionero, el material viajera, la canción personal, la dedicatoria y la trama de canciones.

_ Las improvisaciones musicales terapéuticas, las cuales son analizadas con una herramienta que utiliza los perfiles de valoración de las improvisaciones musicales, diseñados por Bruscia y los seis factores propuestos por la musicoterapia morfológica.

_El trabajo con música editada

Licenciada en Mt. Patricia Pellizzari:

Creadora de la herramienta llamada Tipos Vinculares Sonoros (TVS) cuya finalidad es poder situar aspectos diagnósticos en musicoterapia a través del análisis de las producciones espontáneas e improvisaciones libres en donde da cuenta de la articulación que hay entre la producción sonora y la expresión de subjetividad mediante 4 ejes de acción en los cuales se pone atención durante las improvisaciones con el fin de obtener cierto perfil o tendencia psic sonora. Mediante la investigación que realizó la autora para lograr confeccionar esta herramienta, también busca demostrar que por medio de la observación y el análisis de las producciones sonoras existe un correlato evidente entre los movimientos de estructuración psíquica y formatividad del discurso sonoro. Estos conceptos fueron trabajados en las clases dictadas por la Licenciada Pellizzari en la cátedra de Musicoterapia en Prevención de la Usal.

Los 4 ejes de constructividad psic sonora que enuncia son:

_Eje sensorio motriz: Es el eje en donde se da cuenta de los aspectos sensorio perceptivos, el cuerpo, los sentidos y su función. Pellizzari habla del cuerpo como el continente de la emotividad, rescata del lenguaje corporal su valor simbólico, el cuerpo crea y refleja cantidades de energía que conforman tensiones y descargas que generan direcciones y movimientos emocionales.

La voz, como elemento que surge del cuerpo contiene entonces también elementos expresivos y simbólicos. Pellizzari alude en sus postulados a dos características específicas de la voz. La voz como sonoridad, es decir como instrumento que presenta un registro, altura, melodía, ritmo, fraseo, timbre característico, cierta textura, una necesidad de aire, conexión con el cuerpo y órganos...y la voz en relación a lo semántico, es decir al sentido de lo sonoro, en donde se pone en juego el significado, el contexto, la cultura... Entre estas dos características específicas de la voz hay ciertos puntos de articulación, en donde sitúa el llanto, el grito, el gemido, la risa y el susurro.

_Eje cognitivo e intelectual

_Eje emocional (lo afectivo)

_Eje vincular y aspectos sociales.

Licenciado en Mt. Rubén Gallardo:

Considera a la voz, los instrumentos, el sonido y a la música como los objetos que la musicoterapia utiliza de manera prioritaria.

La relación con los objetos sigue los siguientes pasos:

- _Se toma contacto a través de los distintos sensorios.
- _Se reúnen todas las sensaciones y se las asocia.
- _Se establecen consciente e inconscientemente analogías con lo ya conocido.
- _Se construye una representación interna.
- _Se inviste de afecto a esa representación.

Gallardo sostiene que la emisión de la voz de los infantes es el resultado de un intento por recuperar una fusión con el cuerpo materno, la voz, el grito, el llanto, estaría entonces en función de llenar ese espacio interpersonal de contacto actuando como una prolongación multidimensional del cuerpo y como objeto simbólico que ocupa el espacio fusional entre las personas.

En relación a este enunciado sostiene que el canto aparece como una posible forma de comunicación, en la cual se respetan los sistemas organizativos culturales del sujeto y por el cual se abre una puerta al mundo emocional más auténtico de la singularidad de la persona por implicar siempre un trabajo de reconexión a los modos primarios de relación con el mundo. La voz junto con los instrumentos, el sonido y la música, como objetos privilegiados de la musicoterapia, tienen la posibilidad de transformarse y multiplicarse en su significación, gracias a las proyecciones, representaciones e investiduras que les son depositadas. Algunos de estos conceptos fueron tomados del libro "Musicoterapia y salud mental; prevención, asistencia y rehabilitación" (1998) escrito por el Licenciado Rubén Gallardo.

Materias prácticas:

Es importante destacar el trabajo realizado a nivel práctico durante la carrera en donde, a través de las diferentes materias de técnicas se puso en práctica lo aprendido en diferentes materias teóricas como ser historia de la música, etnomúsica, y folklore, en donde se da cuenta del fenómeno musical en la cultura oral tradicional, así como sus elementos folklóricos coreográficos, musicales, y vocales...

A través de las diferentes materias prácticas, se trabajó a nivel experimental las técnicas musicales, estudiando más a fondo las raíces musicales argentinas, los diferentes estilos musicales...

Se define a continuación lo que se entiende por prácticas, técnicas y actividades.

En cuanto a las materias prácticas, éstas son las que refieren a aquellas materias cursadas en la facultad, destinadas a realizar experiencias musicales y o corporales. Las prácticas, están constituidas por tres materias llamadas técnicas corporales, instrumentales y vocales, las cuales tienen por objetivo conocer diferentes técnicas musicoterapéuticas mediante actividades que permiten la exploración y la creación musical. Por último las actividades que están en relación a las experiencias musicales que permiten conocer diferentes técnicas.

Como introducción a las diferentes materias prácticas cursadas, nos parece importante mencionar a Violeta Hemsy de Gainza por sus enunciados en relación a la improvisación musical. La autora sostiene que la improvisación permite proyectar y absorber elementos musicales en un constante feedback, en donde el sujeto descarga e incorpora sensaciones, destrezas, experiencias...

Plantea 3 coordenadas esenciales en el proceso de improvisación: Los materiales, que pueden ser objetos musicales externos, o internalizados; los objetivos, en donde se propone crear modelos propios basados en la exploración y culminando con la invención y creación musical, y las técnicas.

Técnicas Corporales:

Marisa Fiordalisi: Mediante las clases de la profesora Fiordalisi, se nos introdujo a tomar contacto con las distintas disciplinas corporales a fin de ser utilizadas en musicoterapia como vehículo en la promoción y recuperación de la salud. Algunas de ellas fueron la eutonía, la gimnasia consciente, la bioenergética y diferentes técnicas expresivas.

La bioenergética es una forma de entender la personalidad humana en términos del cuerpo y sus procesos energéticos. Estos procesos, a saber, la producción de energía a través de la respiración, el metabolismo y la descarga de energía en el movimiento, son las funciones básicas de la vida. La bioenergética es también una forma de terapia que combina el trabajo con el cuerpo y con la mente, para ayudar a la gente a resolver sus problemas emocionales, y a comprender mejor su potencial para el placer y el gozo de vivir. Un enunciado fundamental de la bioenergética es que cuerpo y mente son funcionalmente idénticos: es decir que lo que sucede en la mente refleja lo que está sucediendo en el cuerpo, y viceversa.

Por lo tanto se sostiene que el modo en que uno piensa afecta el modo en que uno siente. Lo contrario es igualmente cierto. Esta interacción, sin embargo, está limitada a los aspectos conscientes o superficiales de la personalidad. A nivel inconsciente, tanto pensamiento como sentimiento están condicionados por factores energéticos.

Gerda Alexander: La eutonía fue creada y desarrollada por Gerda Alexander. Es una disciplina corporal basada en la experiencia del propio cuerpo. Conduce a la

persona hacia una toma de conciencia de sí misma y propone un aprendizaje para la regulación del tono muscular, adecuándolo a cualquier situación de la vida. El término eutonía, que proviene del griego Eu: bueno, óptimo - Tonos: tensión, fue creado por Gerda Alexander en su libro "La eutonía; Un camino hacia la experiencia total del cuerpo " para expresar la idea de una tonicidad armoniosamente equilibrada en adaptación constante al estado o actividad del momento.

A través de las clases, se pudo lograr un aumento en el desarrollo de la conciencia observadora no sólo del funcionamiento corporal, sino también de la constante interacción existente entre la persona y el entorno, con el objetivo de traer al plano consciente el funcionamiento de nuestro propio cuerpo: tomando conciencia de nuestro esquema corporal, nuestros patrones habituales de movimiento, nuestra particular forma de distribuir las tensiones neuromusculares, alineamiento y/o desviación de los ejes óseos y así tomar conciencia sobre el estado de los tejidos y nuestro cuerpo.

Técnicas Instrumentales:

Las técnicas instrumentales estuvieron destinadas a la práctica y exploración musical y sonora. A continuación se nombrarán algunas de las actividades de improvisación que fueron puestas en práctica durante las clases de Hiro Nakamura.

- _ Probar diferentes modos de ejecución de los instrumentos con el fin de obtener diferentes sonoridades.
- _ Crear melodías con acompañamiento armónico.
- _ Improvisar climas sonoros a partir de sentimientos vitales, trabajando opuestos.
- _ Entrar en empatía con otra persona musicalmente.
- _ Entrar en dialogo con otra persona musicalmente.
- _ Acompañar armónicamente a otra persona.
- _ Descubrir gérmenes rítmicos, armónicos y melódicos en el discurso de otra persona.
- _ Descubrir formas en un material sonoro espontáneo
- _ Describir sensaciones a través de la música.
- _ Describir a otra persona a través de una improvisación.
- _ Buscar fotos de diferentes momentos de la vida e improvisar sobre ellas.
- _ Seleccionar un buen repertorio de canciones de música popular acerca de las distintas etapas evolutivas de nuestras vidas, escuchando con atención sus características como reflejo de identidad cultural y personal.
- _ Experimentar mediante improvisaciones las técnicas trabajadas en clase.

Dentro de la materia Técnicas Instrumentales, se encuentra la materia de guitarra en la cual aprendimos a tocar bases y escalas de blues, así como las diferentes escalas posibles que se pueden generar en la guitarra.